

核心素养导向下小学音乐课堂舞蹈教学初探

——以小学三年级《读唐诗》一课为例

曹诗佳

一、研究背景

（一）新课程标准的落实

核心素养的落实与实施是当前教育改革的要求，也是提升学生综合能力的重要途径。以《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的实施为契机，为教师打开新的思路与格局。新课标提出将“舞蹈”作为一门独立的课程在八、九年级开设，对于小学音乐课程中舞蹈模块也有了更加细化、更加明确的要求：1~2年级的任务掌握“形象捕捉与表演”，3~5年级的任务是“小型歌舞剧表演”、“即兴表演”和“多舞种体验与舞蹈创编”。舞蹈在音乐课堂中的应用越来越广泛，也有了具体实施依据与参考方式。对于小学音乐课堂而言，舞蹈作为艺术教育的重要组成部分，不仅是培养学生审美情趣和艺术修养的有效途径，更是提升学生核心素养的重要手段。音乐教育家卡尔·奥尔夫提出的“元素性音乐教育”理念(Orff, 1963)强调，当儿童通过身体律动体验音乐时，其音乐感知效率比单纯听觉训练提升40%。笔者作为一名有舞蹈特长的音乐教师，在音乐教学工作中发现，舞蹈律动不仅能在一定程度上促进学生对于音乐的理解与学习，还可以提升学生的艺术表现、拓宽创意实践的方式、加深对传统文化的理解。

（二）学情分析

经过两年的唱游课学习，三年级学生已掌握了一些基本的舞步，例如：吸跳步、跑跳步、波浪手等；接触了部分民族民间舞蹈，例如：秧歌舞、傣族舞蹈、藏族舞蹈等。在储备舞蹈元素的同时学生也具备了一定的舞蹈表演能力，例如：能用身体律动表现音乐的基本要素、通过肢体模仿塑造音乐形象等。三年级是唱游课与音乐课的衔接过渡阶段，对舞蹈的学习要求与实践方式会有进阶式的提升：学生需在已有学习基础上，围绕“多舞种体验与舞段编创”展开，强调在歌舞剧创编中发展综合艺术表现能力。

二、教学实践

笔者通过上音版三年级第一学期第二单元《读唐诗》一课，结合《上海市小学音乐学科教学基本要求（实验本）》提出“根据对音乐情感和歌词内容的感受及表演情景与意图，与同伴一起分工开展唱、奏、舞等综合表演。”的学法指导，完成《义务教育艺术课程标准（2022年版）》学习任务5“小型歌舞剧表演”。

歌曲《读唐诗》由魏德泮作词，谷建芬作曲，张宏光编曲，收录于《新学堂歌》。歌曲为4/4拍，宫调式，二段体。两段旋律节奏相同，第一段旋律较为轻柔、舒缓，第二段旋律较为悠扬、高亢，均用概括性的歌词列举了经典唐诗中的名句，赞美了唐诗的内容美、意蕴美，使学生在歌唱中获得中华优秀传统文化的熏陶。

（一）巧学歌词，创设学习情境

1. 知识竞赛，轻松入课

唐诗是中华优秀传统文化的瑰宝，是古代儒客文人之智慧佳作。学生在语文课上学习过多首唐诗，也在校外从各种途径学习、背诵过不少唐诗。歌曲《读唐诗》用概括性的歌词列举了经典唐诗中的名句，“床前的月光”《静夜思》（李白）、“窗外的雪”《夜雪》（白居易）、“高飞的白鹭”《绝句》（杜甫）、“浮水的鹅”《咏鹅》（骆宾王）、“相思的红豆”《相思》（王维）、“吴山的雪”《江雪》（柳宗元）、“边塞的战士”《出塞》（王昌龄）、“异乡的客”《回乡偶书》（贺知章）。这八首唐诗基本是学生们耳熟能详的，在导入环节用连线题的方式引导学生联想对应的唐诗，小组竞赛的方式促使学生提升学习专注度，同时激发学生对于歌曲的学习兴趣，为后续的歌曲学唱环节奠定基础。

2. 击节而诵，入情入境

古人的诗歌创作大多是见物咏怀、见景抒情，所见所思、即兴吟唱，因而都琅琅上口、情趣浓厚。唐诗是语言艺术，需要诵读。歌曲歌词虽不是经典诗句，但刻画出唐诗的意境美、意蕴美。我们可以通过模仿古人读诗的方式营造学习情境，让学生身临其境。在诵读时，学生左手五指并拢、掌心朝向自己做书本状，右手做点指有节奏地点触左手手掌，身体随音乐节奏左右轻晃，按节奏诵读歌词。

床 前 的 月 光 窗 外 的 雪，
高 飞 的 白 鹭 浮 水 的 鹅，
唐 诗 里 有 画 唐 诗 里 有 歌，
唐 诗 像 清 泉 流 进 我 心 窝。

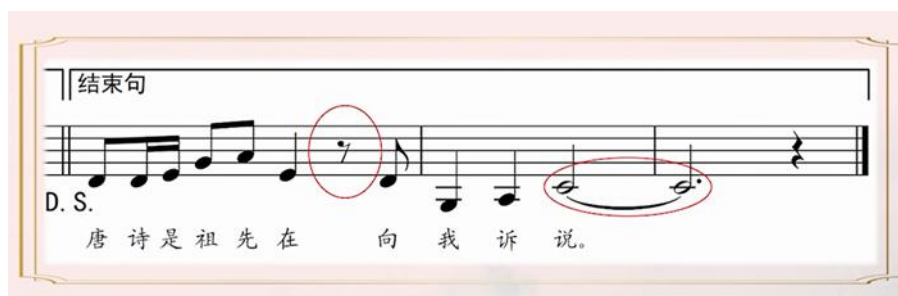
（二）感官交融，提升艺术表现

1. 视听结合，音画交融

三年级学生有识读乐谱的经验，但学生的掌握程度有一定差距，在学唱歌曲旋律时，教师可以用音乐图谱或字母注音的方式帮助学生完成旋律视唱。歌曲《读唐诗》为五声调式，第一段旋律音区从低音 sol 到 la，旋律起伏较为平稳。对学生来说，识读难度适中，可在每小节第一个音用字母注音的方式让学生较快掌握旋律视唱。这一段歌词主要描绘诗中的画面，配上旋律演唱给人优美、舒缓的感觉，就像清泉一样娓娓道来。“月光”、“雪”、“白鹭”和“鹅”是较为具象的事物，可以结合视频、图片辅助演唱，让学生身临其境，感受唐诗的意境美。

2. 融情于声，以声传情

唐诗按内容可分为叙事诗、送别诗、边塞诗、山水田园诗等，虽然诗的内容多变，题材多样，但大多唐诗都是诗人通过描绘景物抒发离愁、表达思乡、描写爱情以及抒发个人志向等，唐诗成为了情感表达的丰富载体。歌曲的第二段旋律音区变高，情绪更加饱满，用悠扬、高亢的旋律表达着唐诗中的苦与乐，述说着几千年前人们的喜怒哀乐。在歌曲学唱时，教师根据情感引导，让学生加强内心的感受，与歌词内容产生共鸣，用心细化表达。结束句中的八分休止符，带来我们意犹未尽的感觉；延音线像无限延长的画卷，仿佛唐诗还有许多话要向我们诉说。

（三）舞蹈辅助，激发创作灵感

1. 创编舞蹈表演，表现音乐作品

常规的课堂教学基本就是完成歌曲的学唱,学生对于作品的表现仅限于演唱这一种方式,为了拓宽学生表现音乐的方式与途径,在学唱歌曲的基础上,笔者加入了舞蹈创编环节。在这一环节,要求学生以小组为单位为歌曲设计舞蹈表演。经过一、二年级的唱游课学习,学生能用身体律动表现音乐基本要素,例如用声势律动表现节拍韵律,通过观察、模仿塑造音乐形象等。歌曲《读唐诗》的歌词内容具有明显的形象特点,学生可以用造型刻画歌词内容。例如“高飞的白鹭,浮水的鹅”,学生挺胸抬头用旁大波浪的手臂动作配合半脚尖小碎步模仿白鹭飞行,随后身体前倾做旁按手位配合半蹲塑造游水的白鹅形象。

在这一环节的实践中,学生普遍能完成舞蹈的编创,较好地发挥了自己想象力和创造力。但还存在一些不足,需要老师提示引导。在一些不易模仿的部分,例如“唐诗里有画,唐诗里有歌”,部分小组不知如何开展创编,笔者引导学生可模仿诗人吟诗的情境,或用肢体表现歌曲的旋律特点。经提示,一组学生采用了念歌词时击节而诵的动作表演,一组学生伴随歌词依次展开双臂,表现音乐优美、连贯的旋律特点,较为顺利地完成任务。

2. 尝试小型歌舞剧, 多元化展现唐诗

唐诗是我们中华优秀传统文化之一,歌曲《读唐诗》是让学生提升对唐诗学习兴趣的良好开端,通过小型歌舞剧的形式能加深学生对作品的感悟、领会、阐释能力,培养学生传承和弘扬中华优秀传统文化的意识,进一步坚定文化自信。本环节依旧以小组的形式展开探索与艺术实践。

笔者以一年级唱游课中《鹅鹅鹅》一课为例,歌曲以骆宾王的《咏鹅》为词,配上两段旋律,第一段活泼灵动,第二段优美舒展。在歌表演环节笔者带领学生为歌曲配上了两组动作表现不同性格的白鹅形象,再现了骆宾王诗中的鹅。通过以往的学习经验让学生明确创编流程,运用已有的舞蹈知识技能进行合作式的创编。课堂中,各小组从八首唐诗中选择一首,以诵读、歌唱配合舞蹈的形式进行编创,合作完成小型歌舞剧。《静夜思》、《咏鹅》、《相思》、《出塞》四首唐诗在谷建芬老师的《新学堂歌》中有歌曲可供学生运用于创编,《夜雪》、《绝句》、《江雪》《回乡偶书》四首唐诗学生可以根据唐诗的内容、情感选配合适的音乐进行创编。具体实施过程:

任务一: 小组根据所选唐诗进行研究,了解诗的创作背景、主题情感等。

任务二：根据唐诗的特点选择合适的表演形式。

任务三：创作完成唐诗歌舞或唐诗诵读。

任务四：由教师作为旁白串联各小组成品，完成小型歌舞剧。

在实施过程中，学生基本能运用学过的知识与技能，对唐诗内容进行梳理分析，明确需要塑造的艺术形象。在创编过程中，学生善于用面部表情以及肢体动作刻画形象，表达符合诗人情感的情感。例如李白的《静夜思》，描写了旅居在外的抒情主人公秋日夜晚在屋内抬头望月而思念家乡的感受。音乐选用《新学堂乐歌》中的《静夜思》，歌曲优美婉转，寄托着浓浓的思乡情。月光是诗中充满意境的艺术形象，用造型的方式较难演绎，学生采用了水袖这一舞蹈道具，洁白的水袖能体现出“行云流水”般的美感，结合歌曲旋律通过甩、挑等动作的串联完成舞蹈的编排，舞动的水袖就似月光洒在诗人窗前的美景，完成了唐诗意象的舞蹈符号转化。

三、总结与展望

在这一节课中，舞蹈板块主要出现在导入以及拓展两个环节。在导入环节，对比常规的按节奏念歌词的方式，击节而诵的动作能让学生更有参与感，化身“小诗人”快速步入表演状态，创设学习情境提升了学生的学习兴趣也为歌曲的学唱做好准备。在拓展环节，舞蹈作为主要的编创内容和表演方式，给予学生更多的艺术表现与创作实践的机会与途径。学生在掌握简单的舞蹈创编技能后通过师生互动、生生互动的互助式合作进行创编实践，使学生在课堂学习中兴趣盎然，在得到较高的课堂学习效率的同时创编能力也得到提高。

在当前的教育改革背景下，核心素养的培养已经成为小学音乐教学的重要目标。音乐教学不仅仅是技术的传授，更是学生审美能力、音乐表现力和音乐文化意识的培养基地。我国著名音乐家吴祖强说：“从一定意义上说，音乐是舞蹈的声音，舞蹈则是音乐的形体。”可见音乐与舞蹈是密不可分的姊妹艺术。舞蹈，是小学音乐课中一项重要的音乐实践活动，也是表现音乐作品、提高学生技能的一种教学手段。我们应该科学合理地将两种艺术形式进行整合，充分发挥舞蹈音乐教学中的激趣、促学、掘能作用，发展学生学习音乐的兴趣和能力。